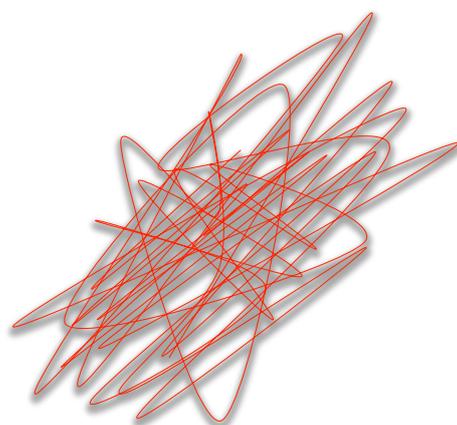
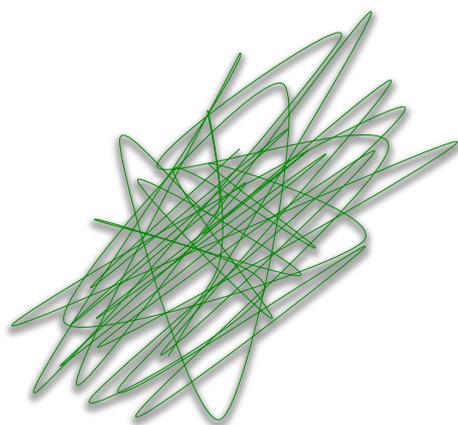
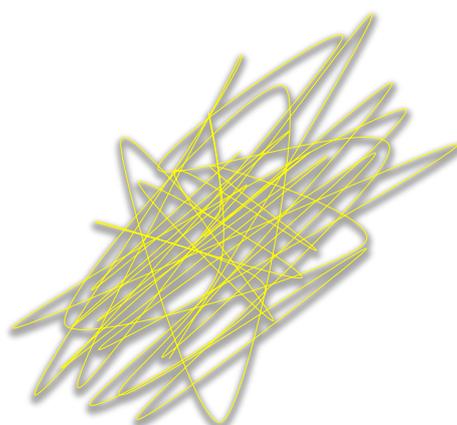
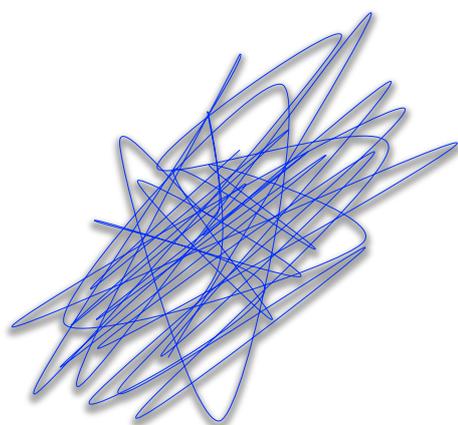

AAAAALLL**CENTRO CULTURAL**CCCCCEEEEN
JEEEEELLLLL**MIGUEL**MMMMIIIIIGGGGGUUUU
IIIIIBBBBEEEESSSS**DELIBES**DDDDDEEEELLLL

A todo color

Cuento musical para orquesta y narradora

Concierto y Guía didáctica de Ana Hernández Sanchiz

Índice

Introducción	3
1. Músicas de color	4
2. ¡A todo color!	8
3. Pintando... poesía	10
4. Los colores de la orquesta	12
Anexo: La Tarara	13

Introducción

Tanto la vista como el oído distinguen una serie de percepciones asociadas con espectros de frecuencia. A lo largo de la historia, filósofos, físicos y artistas se han interesado por las relaciones entre luz y sonido, entre color y música.

“Antes de soñar con una gama cromática, pienso que hace falta soñar con el establecimiento del acorde perfecto. DO un rojo, MI un amarillo, SOL un azul o un verde, DO un rojo claro o rosa.”

Paul Sérusier, pintor post-impresionista francés.

“Uno de los grandes dramas de mi vida consiste en decirle a la gente que veo colores cuando escucho música, y ellos no ven nada, nada en absoluto. Eso es terrible. Y ellos no me creen. Cuando escucho música yo veo colores. Los acordes se expresan en términos de color para mí. Estoy convencido de que uno puede expresar esto al público.”

Olivier Messiaen, músico y omiólogo francés

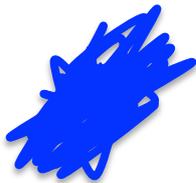
“A todo color” es un concierto dinámico en el que la MÚSICA surgirá del COLOR... el color de la POESÍA... y viceversa.

El repertorio está formado por piezas de diferentes estilos y compositores de los siglos XIX y XX:

Entrada:	<i>Sandpaper</i> , de L. Anderson
BLANCO	<i>Danza del Trigo (Suite Estancia)</i> , de A. Ginastera
AZUL	<i>Danubio Azul</i> , de J. Strauss
AMARILLO	<i>Danza Árabe (Peer Gynt)</i> , de E. Grieg
VERDE	<i>Corpus Christi en Sevilla</i> , de I. Albéniz
ROJO	<i>Intermedio (La Boda de Luis Alonso)</i> , de G. Giménez
ARCO IRIS	<i>Polca Tristch Trastch</i> , de J. Strauss

I. Músicas de color

El Danubio Azul

Este vals vienés es una de las piezas más populares de la música clásica, además de haberse convertido en el segundo (y extraoficial) himno de Austria. Es una de las “propinas” o “bises” habituales del Concierto de Año Nuevo y suele ser el elegido para abrir bailes nupciales y otras ceremonias.

Por el bello Danubio azul (An der schönen blauen Donau, op.314) es un vals compuesto por Johann Strauss hijo. Originalmente fue una obra coral, que se acompañó en su estreno el 13 de febrero de 1867 de una orquesta creada por los hermanos Josef y Eduard Strauss, sin alcanzar demasiado éxito en aquella ocasión.

Sin embargo, en su interpretación en la Exposición Universal de París durante el siguiente verano, sin coro y con el propio Johann Strauss al frente de la orquesta, logró un enorme éxito, convirtiéndose en una pieza muy popular en toda Europa.

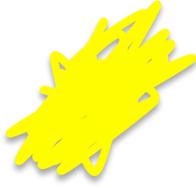
La letra original (con la que se estrenó, ya que anteriormente hubo otra descartada por sus connotaciones políticas) fue escrita por Franz von Gernerth:

“Danubio azul! A través de valles y praderas corren tus ondas muellemente. Nuestra Viena te saluda. Tu cinta plateada enlaza playas y playas, y los corazones felices cantan a lo largo de tus hermosas orillas”.

PROPUESTAS PARA EL AULA

- Escuchad el tema principal del vals.
- Aprended el paso básico de este elegante baile de ritmo ternario.
- Cread acompañamientos con pequeña percusión o percusión corporal e interpretadlos mientras escucháis una grabación orquestal.
- Haced un listado de palabras esdrújulas de tres sílabas que podáis recitar a ritmo de vals. Puede ser un listado sin sentido: plátano – vértigo – plácido ... o bien intentad formar frases: Pásame_el – código – mágico.
- ¿Vemos un video? Tal vez algún profesor recuerde una versión del grupo humorístico catalán “La Trinca”:

<http://www.youtube.com/watch?v=6s9bOubmLfE>

Danza Árabe

Durante la segunda mitad del siglo XIX se extendió por Europa un gusto por el exotismo en el arte. Músicos como Rimski-Korsakov, Bizet o Lalo se unieron a esta tendencia con algunas de sus obras, pero sin duda los dos ejemplos más populares de "danzas árabes" son la de *El Cascanueces* de Chaikovski y ésta que nos ocupa, la de *Peer Gynt* de Grieg.

Edvard Grieg compuso la música escénica para el drama de Henrik Ibsen *Peer Gynt*, escrito y publicado el mismo año del estreno del *Danubio Azul*, 1967. Sin embargo, hubo que esperar casi una década para su estreno, que tuvo lugar en 1876 con la música incidental creada por Grieg un año antes: *Peer Gynt*, Op.23 para orquesta, soprano y coro.

Han tenido más difusión sus versiones orquestales, las famosas suites creadas por el propio compositor: la *Suite nº1*, op. 46 y la *Suite nº2*, op.55. La *Danza Árabe* es el segundo movimiento de la segunda suite.

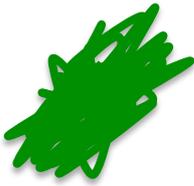
Obviamente, Grieg no era experto en folclore oriental, únicamente toma esa cultura como fuente de inspiración y propone para su *Danza Árabe* una pieza animada en compás de 4/4, con un gran protagonismo de la percusión.

Triangolo. *pp*

Gran Cassa e Piatti. *pp*
m

PROPUESTAS PARA EL AULA

- Preparar ostinatos rítmicos en 4/4 trabajando el acento, pulso y contratiempo con diferentes instrumentos que nos lleven a la sonoridad de la pieza de Grieg y/o a la música árabe.
- Realizad una sencilla coreografía que trabajaremos en el concierto durante las apariciones del siguiente motivo: juntamos las palmas frente al pecho y las subimos serpenteando hasta encima de la cabeza (durante el primer compás con anacrusa) y damos cuatro palmadas al ritmo de la música durante el compás final.

Corpus Christi en Sevilla

El *Corpus Christi en Sevilla* es la pieza más larga del primer cuaderno de la *Suite Iberia*, la gran obra escrita para piano por Albéniz entre 1905 y 1909, fecha de la muerte del compositor.

Posteriormente, fueron varios los músicos interesados en orquestar la *Suite*, una de las piezas cumbres de la literatura pianística española y mundial: lo intentó Ravel, que hubo de abandonar su propósito pues los derechos fueron cedidos a Fernández Arbós, quien orquestó cinco de las doce piezas de *Iberia*, entre ellas este *Corpus Christi en Sevilla*. Años después Carlos Surinach terminó el trabajo de Arbós, orquestando las piezas restantes. Más recientemente, el compositor Francisco Guerrero también acometió la orquestación de la *Suite*, dejándola inconclusa debido a su fallecimiento repentino en 1997, aunque sí podemos disfrutar de su magnífica recreación de *Corpus Christi en Sevilla*, en una grabación de la Sinfónica de Galicia dirigida por José Ramón Encinar en 2007.

La pieza comienza con la sugerencia orquestal de unos redobles de tambor que preceden al primer tema, una marcha procesional basada en la canción popular *La Tarara*. El segundo tema, la saeta, tiene un aire más tranquilo. En el concierto escucharemos ambas secciones iniciales, sin el desarrollo posterior.

PROPUESTAS PARA EL AULA

- En el anexo encontraréis una partitura de *La Tarara*, canción recogida por Lorca en sus *Trece canciones españolas antiguas*. En el concierto **cantaremos juntos** este tema, así que os aconsejamos aprenderlo en clase y escuchar después el comienzo de la pieza para identificar sus apariciones.

La Tarara, sí;
la Tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Lleva la Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.

La Tarara, sí;
la tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.

Luce mi Tarara
su cola de seda
sobre las retamas
y la hierbabuena.

Ay, Tarara loca.
Mueve, la cintura
para los muchachos
de las aceitunas.

Intermedio – La Boda de Luis Alonso

Esta conocida pieza orquestal pertenece al sainete lírico (zarzuela en un acto) *La Boda de Luis Alonso*, con música de Gerónimo Giménez y libreto de Javier de Burgos, dividido en tres cuadros y escrito en verso. Fue estrenado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1987.

Aunque este *Intermedio* se interpreta muy a menudo de forma independiente y es una de las piezas más populares del repertorio sinfónico español, dentro de la obra escénica se ubica entre el número “*Claveyina... mariquilla de mi vía*” cantado por Luis Alonso en un estilo cercano a flamenco y la habanera “*Manué, yo me sofoco*”.

En el *Intermedio* se desarrollan, con la ligereza y elegancia propia de Giménez, algunas piezas folclóricas presentes también en el preludio. Los ritmos ternarios evocan la música española del siglo XVIII.

PROPUESTAS PARA EL AULA

- Aunque podéis encontrar diferentes versiones y grabaciones de la pieza, os recomendamos ver en clase ésta, dirigida por Enrique García Asensio, para disfrutar de la gracia y el virtuosismo de la solista de castañuelas, Lucero Tena:

<http://www.youtube.com/watch?v=nf9ypRpbZMA>

- En el concierto, esta obra irá precedida de unos versos basados en el poema *Que el clavel y la rosa* de Tirso de Molina. Leedlo y comparadlo con el original de Tirso:

Una novia está esperando
para su boda... Cantando:
Entre el clavel y la rosa,
¿cuál será más hermosa?

El clavel, lindo en color,
y la rosa todo amor;
En la cabeza prendida,
Llevaré una flor preciosa,
¿Cuál será la más hermosa?

La violeta enamorada,
la margarita dorada,
la madre selva rizada,
la flor de lino celosa.
¿Cuál es la más hermosa?

Para una novia que espera
a su novio en la escalera...
Entre el clavel y la rosa,
¿cuál será la más hermosa?

ORIGINAL: <http://www.poemas-del-alma.com/tirso-de-molina-que-el-clavel-y-la-rosa.htm#ixzz2xTMooXe2>

- ¿Conocéis todas las flores nombradas? Buscad fotos e información sobre ellas y realizad trabajos plásticos, poéticos y musicales en torno a su imagen, su color, la sonoridad de su nombre...

2. ¡A todo color!

Cada color tiene asociadas una serie de características, a nivel simbólico y psicológico, por sus relaciones con elementos de la naturaleza, por las emociones y sentimientos que mueven en nosotros... Se ha escrito mucho al respecto, pero aquí tenéis una recopilación que podéis ir ampliando con vuestras impresiones y opiniones:

El **azul** es un color frío. Simboliza el aire y agua, por ejemplo el cielo y el mar, y la noche si el azul es oscuro. Transmite frescura, sensación de alejamiento y amplitud. Tiene un efecto calmante y sedante que favorece la meditación y el sueño.

La psicología del color lo asocia además con los sentimientos de amistad, lealtad, seguridad, unidad, verdad y confianza, aunque también puede ser símbolo de introversión y tristeza.

El **amarillo** es un color cálido y luminoso. Simboliza la luz y el sol. Transmite más sensación de claridad que ningún otro color además de energía, optimismo y alegría. Estimula el intelecto y la impulsividad.

La psicología del color lo asocia con diversión, innovación, arrogancia y cobardía. Suele ser símbolo de juventud y alegría, pero también de mentira o traición.

El **verde** es un color fresco y sereno. Simboliza la naturaleza y la esperanza, pero también la envidia. Tiene un efecto equilibrante, favorece el descanso, la armonía y la relajación.

La psicología del color lo asocia con la libertad, la calma, la fertilidad y la renovación, pero también con el resentimiento o la resistencia.

El **rojo** es un color cálido. Simboliza el fuego, la sangre, el corazón, el peligro. Transmite más calor que ningún otro color además de vitalidad, coraje y optimismo. En culturas orientales es símbolo de felicidad y prosperidad.

Tiene el efecto de aumentar el ritmo respiratorio y la presión arterial. Entre sus aspectos negativos puede causar irritabilidad e impaciencia.

La psicología del color lo asocia además con la pasión, el amor, el deseo, la violencia, la ira, el rubor, la ambición y el poder.

Gamas cromáticas

El trabajo plástico puede ser una fantástica actividad tanto previa como posterior al concierto. La idea es realizar obras con diferentes técnicas (pintura, collage, fotografía digital...) utilizando una gama concreta de color.

Podemos trabajar a partir de las piezas musicales, escuchándolas en el aula y dejándonos inspirar por lo que la música nos evoca, o bien trabajar a partir de otros conceptos relacionados con la simbología de los colores:

RÍOS, AGUA - gama de azules

TIERRA - gama de amarillos

NATURALEZA - gama de verdes

FUEGO - gama de rojos

¡Os animamos a enviar a la orquesta algunos trabajos seleccionados entre cada grupo!

3. Pintando... poesía

El guión del concierto está teñido no solo de color... sino de poesía. Además de los versos de Tirso de Molina que ya conocemos, escucharemos el *Madrigal de un paisaje húmedo* de Dámaso Alonso ("Aguja del pensamiento...") y, sobre todo, disfrutaremos de las palabras de una de las grandes poetisas que ha dado nuestro país y que dedicó una buena parte de su obra al público infantil: Gloria Fuertes.

Para conocerla un poco mejor, podemos recurrir a la página web de su Fundación:

<http://www.gloriafuertes.org/>

Y leer alguna de sus autobiografías poéticas:

Gloria Fuertes nació en Madrid
a los dos días de edad,
pues fue muy laborioso el parto de mi
madre
que si se descuida muere por vivirme.
A los tres años ya sabía leer
y a los seis ya sabía mis labores.
Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
A los quince se murió mi madre,
se fue cuando más falta me hacía.
Aprendí a regatear en las tiendas
y a ir a los pueblos por zanahorias.
Por entonces empecé con los amores,
-no digo nombres-,
gracias a eso, pude sobrellevar
mi juventud de barrio.

Quise ir a la guerra, para pararla,
pero me detuvieron a mitad del camino.
Luego me salió una oficina,
donde trabajo como si fuera tonta,
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.
Escribo por las noches
y voy al campo mucho.
Todos los míos han muerto hace años
y estoy más sola que yo misma.
He publicado versos en todos los calendarios,
escribo en un periódico de niños,
y quiero comprarme a plazos una flor natural
como las que le dan a Pemán algunas veces.

Gloria Fuertes escribió una serie de poemas en los que iba dando indicaciones de cómo dibujar diferentes personajes, animales, cosas... En el concierto aprenderemos "Cómo se dibuja..." una bruja y un paisaje.

PROPUESTAS PARA EL AULA

- Escribid vuestra propia autobiografía en verso, fijándoos en el estilo fresco, naif y divertido de Gloria Fuertes.
- Leed en la página siguiente los versos "Cómo se dibuja..." y haced sendos retratos siguiendo las instrucciones de la poetisa madrileña.
- Elegid un personaje y escribid vuestro propio poema "Cómo se dibuja..."

Cómo se dibuja a un niño

Para dibujar un niño
hay que hacerlo con cariño.
Pintarle mucho flequillo,
- que esté comiendo un barquillo -;
muchas pecas en la cara
que se note que es un pillo;
- pillo rima con flequillo
y quiere decir travieso -.
Continuemos el dibujo:
redonda cara de queso.

Como es un niño de moda,
bebe jarabe con soda.
Lleva pantalón vaquero
con un hermoso agujero;
camiseta americana
y una gorrita de pana.
Las botas de futbolista
- porque chutando es artista -.
Se ríe continuamente,
porque es muy inteligente.
Debajo del brazo un cuento
por eso está tan contento.

Para dibujar un niño
hay que hacerlo con cariño.

Gloria Fuertes

4. Los colores de la orquesta

El color musical muchas veces es identificado con el timbre, es decir: el color instrumental. Los instrumentos orquestales se suelen dividir en tres grandes grupos, también denominados secciones o familias orquestales:

- Instrumentos de cuerda (cordófonos):
  - Cuerda frotada: violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos.
  - Cuerda pulsada: arpa.
  - Cuerda percutida: piano.
- Instrumentos de viento (aerófonos):
  - Viento madera: flautín o piccolo, flauta, oboe, como inglés, clarinete, clarinete bajo, fagot y contrafagot.
  - Viento metal: trompa, trompeta, trombón y tuba.
  - Viento con teclado: órgano.
- Instrumentos de percusión (idiófonos / membranófonos):
  - Percusión de afinación determinada:
    - timbales, xilófono, lira, campanólogo, celesta, etc.
  - Percusión de afinación indeterminada:
    - caja, tambor, bombo, platillos, triángulo, caja china, etc.

Distribución habitual por secciones en el escenario

La Tarara

*Recogida por Federico García Lorca.
Armonizada por Emilio de Torre*

La Ta - ra - ra, sí, la Ta -
ra - ra, no, la Ta - ra - ra, ni - ña, que la he
vis - to yo - Lle - va mi Ta - ra - ra un ves -

The musical score consists of three systems. Each system has a vocal line on a single staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 2/4. The lyrics are written below the vocal line.

ti - do ver - de lle - no de vo - lan - tes y de

cas - ca - be - les. La Ta - ra - ra, sí, la Ta - ra - ra,

no, la Ta - ra - ra, ni - ña, que la he vis - to yo.